

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования городского округа «Город Калининград»
«Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича»

**Быть педагогом – это искусство: обобщение педагогического
опыта, размышления, итоги, перспективы**

В рамках 50-летия ДМШ им. Д.Д. Шостаковича

Автор методической работы - **Соврикова Лариса Андреевна**, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, преподаватель высшей квалификационной категории ДМШ имени Д.Д. Шостаковича

17.02.2024г.
г. Калининград

Содержание

- I. Вступление.
- II. О необходимости заниматься музыкой
- III. Интерес к музыке.
- IV. Основные взгляды, принципы, методы работы
- V. Быть педагогом – это искусство

I. Вступление.

2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность». Год педагога и наставника объявлен для развития творческого и профессионального потенциала педагогов, повышения социального престижа профессии.

2023 год для ДМШ им. Д.Д. Шостаковича (г. Калининград) для учреждения и для меня особенный: полувековой юбилей отмечает учреждение, являющееся одним из ведущих в системе дополнительного образования калининградского региона. Для меня оно родное, вся моя трудовая деятельность связана именно с ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, где я работаю с 1977 года. т.к. и. В рамках юбилея школы подведены итоги многогранной творческой деятельности учреждения, проведены многочисленные мероприятия, обобщающие традиции и опыт учреждения и преподавателей.

Цель данной методической работы- обобщение педагогического опыта с размышлениями и итогами, некая попытка самопознания, осмысления, формирования и изложения своих педагогических принципов и взглядов, сложившихся за 46 лет творческой деятельности в ДМШ им. Д.Д. Шостаковича (г. Калининград) в год юбилейный год этого учреждения.

Абсолютно убеждена, что огромный вклад в моем становлении как преподавателя внесли мои преподаватели, Музыканты в широком смысле этого слова – заслуженные работники культуры РФ Ковалевская О. А. и Кривицкая И.Г, а также традиции музыкально – педагогического сообщества Калининграда и фортепианного отделения ДМШ им. Д.Д. Шостаковича. За все эти годы мною выпущено свыше **100** выпускников, многие из них приводят учиться в музыкальную школу своих детей, не мало и тех, кто выбрал своей профессией музыку. В разные годы поступили в Калининградское областное музыкальное училище (колледж) Питеркина Таня, Полянский Миша, Волкова Таня, Таисия и Василиса Лосевы, Мамонова Тоня, Иноземцева Милана. В Среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных Иргашева Лиза, в среднее специальное музыкальное училище имени Гнесиных Табельская Анна (сейчас студентка Муз Академии им Гнесиных), Горб Соня в гимназию им.К. Ф. Э Баха (г. Берлин, Германия). Позже Мамонова Тоня с отличием закончил Академию им. Гнесиных, Иргашева Лиза с отличием Московскую государственную консерваторию им П.И. Чайковского и сейчас является преподавателем специального фортепиано и камерного ансамбля в консерватории (г. Ташкент, Узбекистан). Лучшая награда для преподавателя – когда для его воспитанников музыка становится неотъемлемой частью их жизни.

Да и нынешние ученики радуют своими успехами: за последние 5 лет они одержали победы в **346** конкурсах разного статуса.

II. О необходимости заниматься музыкой

Всем, конечно, известно знаменитое высказывание русского композитора, пианиста и дирижера Милия Балакирева: «Музыка, это то немногое, что Бог оставил нам от некогда

бывшего рая». Язык музыки, по словам великого педагога Анны Даниловны Артоболовской, «может быть, единственный в мире язык, на котором человеческая душа может выразить самое тонкое, самое возвышенное, ничем, кроме звуков музыки, невыразимое».

Не любить музыку невозможно, не знать музыку – недопустимо.

Именно поэтому занятия музыкой для детей, даже тех, кто не имеет яркие природные возможности, необходима. Именно музыкальное образование, лучше, чем какое-то ни было другое, способствует самовоспитанию, действует всесторонне и является гигантским ускорителем общего развития ребенка.

III. Интерес к музыке.

Первые уроки всегда посвящены инструменту (важно, чтобы ребенок любил свой инструмент, чтобы выбор инструмента был осознанным).

Для себя считаю введение ребенка в мир музыки одновременно и **задачей, и громадной ответственностью, и определенной сложностью, требующей невероятной настойчивости и терпения. Именно начальный этап обучения является решающим для всей дальнейшей судьбы музыканта. В начальном этапе обучения ребенка преподавателю нужно иметь адское терпение, чтобы постепенно, по миллиметру создавать и наращивать фундамент, который называется «школой», ждать, надеяться и постоянно вселять веру в каждого ученика.**

Стараюсь, чтобы оснащение ребенка первыми профессиональными навыками сочеталось с игровыми моментами на уроках, частыми сменами видов деятельности, обязательным слушанием музыки в исполнении преподавателя с рассказами о прослушанном произведении, с дискуссиями и высказыванием ребенком собственных слуховых представлений. **В этот момент важно не утратить заинтересованность ребенка, а наоборот, заразить его вирусом любви к музыке и к фортепианному исполнительству.** При этом, маленького пианиста нужно с молодых ногтей «учить учиться»: учить познавать, учить самостоятельно работать, развивать в них умение серьезно, планомерно работать, воспитывать дисциплину мыслей и чувств и получать от результата своих трудов удовольствие. В равной степени это относится и к родителям ученика, без помощи и сопричастности которых результат в обучении ребенка невозможен.

В начале обучения, на мой взгляд, необходимо проходить как можно больше произведений и не все пьески обязательно сдавать наизусть. Дошлифовка до блеска одной пьески приводит к монотонности и остановке в продвижении ребенка, поэтому стараюсь изучать максимальное количество пьес (эскизно, со сдачей наизусть или по нотам). Именно ежедневное продвижение в работе над репертуаром прививает культуру музыкально-исполнительского осмысления произведения и развивает музыкальную память. А развитие музыкальной памяти и накопление репертуара тесным образом связаны с воспитанием и укреплением исполнительской воли ученика, необходимой ему при публичных выступлениях. Одновременно с постижением нотных азов сподвигаю ребенка слушать музыку серьезных композиторов (ютуб, филармонические и школьные концерты), не замыкаясь только в учебном репертуаре.

IV. Основные взгляды, принципы, методы работы

1. Роль педагога

В своей педагогической деятельности основной задачей считаю «влюбить» ребенка в музыку, воспитывать в нем любовь к прекрасному и помогать нести это прекрасное в окружающий мир.

С первого дня обучения ребенка и до окончания музыкальной школы роль преподавателя первостепенна. Педагог для ребенка и наставник, и воспитатель (а мы не столько образовываем, сколько воспитываем), и проводник, и просветитель, и разъяснитель, и толкователь музыки (в том числе сольфеджио, истории музыки), и психолог (помогающий преодолеть все сложности и проблемы) и т. п.

Особенно на первоначальном этапе важно помочь ребенку адаптироваться в новом для него учебном материале и при встрече с первыми сложностями и проблемами в обучении помочь не потерять веру в себя, помочь познать точные алгоритмы обучения. Самое главное в человеке – это доброта, особенно в наше время – время агрессии. Доброта составляет нравственную основу взаимоотношения людей. Основная задача преподавателя ДМШ – помочь ученику «открыть себя». Это невозможно без **уважительного и доброго отношения к ребенку. Поэтому в ребенке, даже самом маленьком, надо видеть личность и считаться с этой личностью, любить и уважать его.** Ведь самая основная задача педагога – раскрыть индивидуальность ученика. Абсолютно согласна с Карлом Черни, который считал, что педагог должен изучать характер своего ученика и соответственно с ним общаться. Он же утверждал: «Чем крупнее дарование, тем важнее его направлять». История подтверждает справедливость этой мысли. У большинства гениальных музыкантов были выдающиеся наставники. Вспомним влияние И.С. Баха на сыновей, Л. Моцарта на В. Моцарта, Л. Бетховена на К. Черни, А. Рубинштейна на И. Гофмана... Общение между педагогом и учеником в условиях музыкально-педагогической деятельности происходит, главным образом, в работе над решением множества задач, связанных с выработкой навыков, приёмов и умений, т. е. тех средств, с помощью которых станет возможным освоение того или иного произведения в ходе межличностного общения, поэтому доброжелательные доверительные и конструктивные отношения ребенка и преподавателя являются желаемой нормой и основой дальнейшего успеха в обучении.

Самое страшное в педагогической практике – это равнодушие. Всегда помню наставление основателя ДМШ имени Д.Д. Шостаковича О.А. Ковалевской, которая учила нас, молодых преподавателей: «Не будьте урокодателями!».

Педагог должен быть одержимым жадной научить своего подопечного!

Крупнейший советский педагог Л.В. Николаев считал, что педагогический процесс – это **совместная работа ученика и учителя**, сотворчество. Он утверждал, что если педагоги оказывают влияние на учеников, то и ученики также оказывают влияние на педагогов.

Следовательно, нужно уметь учиться у своих учеников.

Педагогика – человековедение. Музыкальная педагогика – это именно творчество, а не ремесло. Поэтому каждый настоящий педагог индивидуален, неповторим. И у каждого свой путь.

2. Основополагающая роль организации пианистического аппарата в обучении ребенка.

Как вокалист работает над постановкой своего голоса, так и пианисты на протяжении всего срока обучения постоянно работают над организацией своего пианистического аппарата

- Посадка. Первые навыки звукоизвлечения.

Перед тем, как учить детей игре, их надо правильно посадить за инструмент — удобно, свободно. Необходима устойчивая посадка (три точки опоры) Затем учим ребенка ощущать руку, как «крыло птицы» (ищем ощущение пальца от плеча, от позвоночника). В этом помогает ежедневная гимнастика для рук, ассоциативные игры.

Важно обратить внимание на то, чтобы ребёнок не сутулился и не сидел

напряженно, чтобы спина была ровной и свободной, чтобы во время исполнения он не приподнимал плечи. Локти не следует прижимать к туловищу или выворачивать в стороны. Большое значение для уверенности исполнения имеет хорошая опора ног, особенно пяток. С первых дней обучения при игре на фортепиано надо не допускать наклона корпуса, лишних движений телом, шеей, головой, категорически не допускать манерности в движениях рук и тела, как и поднятия пяток, что автоматически приводит к зажатию аппарата.

В противовес прежним методикам старых мастеров, которые начинали с обучения игре на фортепиано с освоения *legato*, **путь от *non legato* к *legato*, *staccato* и другим штрихам более рационален, потому что воспитывает у ребёнка с первых же шагов обучения координацию движения всех частей руки, позволяет легче добиться нужной степени освобождения мышц и вырабатывает полный певучий звук.**

Организация руки - процесс наиболее важный в начальном периоде обучения. Разговаривая с детьми на их детском языке, можно скорее добиться нужных результатов (мы строим «Терем – теремок», где живут многочисленные зверушки, или строим «корзиночку» с ягодками внутри корзиночки или теннисным мячиком в ладошке).

Игра на краю клавиши, как и низко поставленное запястье – невероятный вред юному пианисту, т.к. приводит к затрудненной работе всех пальцев. Поэтому с первых уроков делается акцент на правильном расположении пальцев на клавиатуре - среди черных клавиш (рассказываю сказку о художнике – волшебнике, нарисовавшем невидимую волшебную линию среди черных клавиш).

Первостепенная организация 1 и 5 пальцев.

Лежащие вытянутые пальцы, проваленные «косточки», вялые концы пальцев, не подцепляющие клавишу, толчкообразное или шлепающее прикосновение, приводящее к толчкообразному звучанию, - все эти недостатки встречаются наиболее часто и не способствует грамотному звукоизвлечению. Ассоциативные упражнения и слуховой контроль позволяют добиться грамотной организации 1 и 5 пальцев, певучего звука.

Подбор попевок обеими руками разными пальцами от разных ноток, чтение с листа, ансамблевое музицирование с преподавателем, знакомство с различными упражнениями, гаммами и арпеджио вносят важный вклад в развитие творческих навыков начинающего пианиста. Все это в комплексе важно делать с первых уроков.

3. Воспитания культуры звукоизвлечения.

К. Игумнов говорил: «Рояль – это клавишный инструмент, а не ударный. И клавиши надо ласкать, а не бить».

Отсутствие прикосновения к клавиатуре как к способу создания художественного образа приводит к искажению художественного замысла автора произведения. Ученику важно понимать, как он обратится к роялю, так рояль ему и ответит. С точным представлением образа, который ученик должен создать при исполнении, приходит и необходимое туше. От точности исполнения штрихов в дальнейшем будет зависеть качество исполнительской культуры. Тщательно отрабатываю основные штрихи:

Non legato – глубокое погружение, от плеча, вминая клавишу, с освобождением запястья. Но с важностью правильного погружения необходимо отработать и снятие руки из клавиши к крышке инструмента, при этом обязательно расслабляя кисть. При снятии недопустимы лишние размашистые или резкие движения руки; С первых уроков ребенка надо приучать к полновесному певучему звуку, чтобы палец опускался на клавишу без предварительного её «нащупывания» или размашистого удара (обычно привожу ассоциацию с приземлением на парашюте, тогда ученик избегает резкого, толчкообразного приземления, тем более шлепка по клавише).

Legato- передача из одного звука в другой «шагающими» пальцами (не шлепающими, не размахивающимися), с глубоким погружением и использованием веса руки, с обязательным слуховым контролем. Для извлечения насыщенного, глубокого тона используем мышечную энергию всей руки, ощущаем «дно» клавиши. Это основной вид артикуляции (Бетховен, ставший духовным творцом фортепиано в его современном виде с нынешними звуковыми и техническими возможностями, утверждал, что **«фортепиано может петь, коль скоро играющий способен чувствовать»**). Под искусством легато он понимал не только связанность исполнения звуков, но и овладение «своим собственным тоном», посредством вслушивания в тянущиеся звуки выработку разнообразного звукоизвлечения, соответствующей той или иной музыкальной задаче);

Staccato – отскок от клавиши с обязательным освобождением запястья, без излишних движений; кончик пальца – цепкий, подсекающий клавишу; точка под/над нотой- это половина длительности, а обозначение клинышком-достаточно короткий звук. В **Staccatissimo** используем прием быстрого, энергичного «вырывания» пальца из клавиши;

И хотя качество звука является зеркальным отражением музыкальной одаренности ребенка, слухового контроля и душевных качеств, **осознание клавиши и поиск качества звука – первостепенные и постоянные задачи с самых первых дней обучения на каждом уроке с каждым учеником.**

4. Работа с текстами

Беда многих учащихся ДМШ – небрежная работа с текстом и, как следствие, медленное продвижение по учебной программе.

Краткая схема работы ребенка над произведением:

ВИЖУ -ДУМАЮ – ИСПОЛНЯЮ.

Основные периоды изучения произведения:

ВИЖУ -значит, внимательно, тщательно разбираю нотный текст, замечаю все детали;

ДУМАЮ - это анализ содержания произведения и авторских ремарок («на службе у композитора»)

ИСПОЛНЯЮ -исполнение в предписанном автором темпе и характере

В помощь грамотной работе с текстами - развитие с начального обучения навыков чтения с листа

5.Обязательные направления развития ребенка. Формирование репертуара

Изменилось время и меняются взгляды, привычки, приоритеты. Дети постоянно «находятся» в гаджетах. Вместо книг читают краткие электронные переложения...Но не всегда новое является лучшим.....

Убеждена, что репертуар – это то, что может вовлечь ребенка в музыку и помочь ему реализоваться, познав базовые классические ценности.

Для меня авторитетно главное убеждение Артоболевской - **максимально знакомить ученика с лучшим, что создано в музыке, без всяких возрастных барьеров.**

Поэтому на протяжении всей педагогической деятельности опираюсь прежде всего на вечные классические ценности.

Этюды- преимущественно, К. Черни, потому что его произведения -подлинная энциклопедия фортепианной техники. Virtuозные задачи находятся в тесной взаимосвязи со структурой и метроритмом. Этюды и упражнения прекрасно «тонизируют руки», чрезвычайно полезны для развития гибкости и эластичности ладонных мышц, а также самостоятельности пальцев. Помимо собственно технического совершенства, они нацелены на воспитание звуковой культуры. А искусство артикуляции в инструктивных сочинениях Черни выступает как неотъемлемая часть фортепианной техники.

Полифония – произведения И.С. Баха, как фундаментальная школа полифонии.

Крупная форма – «Сонаты» и «Сонатини» Клементи, Кулау, Гайдна, Моцарта, Бетховена как классика жанра.

Пьесы – произведения русских и советских композиторов, как основа духовной связи между предками и нынешним и будущими поколениями, из западно – европейских композиторов – Мендельсон, Шуман, Шопен.

Ансамбль, аккомпанемент – предметы, которые закрепляют полученные навыки на уроках специальности, являются действенным средством развития творческой инициативы и музыкального кругозора исполнителей. На протяжении всей педагогической деятельности ввожу в репертуар учеников ансамблевый репертуар раньше, чем он вводится официально (ансамбли фортепианные и мультиинструментальные с учащимися других отделений).

6. Публичные выступления

В миссии ДМШ им. Д.Шостаковича прописано: «**Концертное выступление – это конечный результат учебного процесса**». Таким образом, среди основополагающих традиций ДМШ – выступления учащихся в концертах, музыкально – просветительских мероприятиях, в конкурсах.

Участие в творческой жизни школы поощряю и сподвигаю учеников принимать участие в мероприятиях различного уровня, ведь именно такая концертная практика воспитывает сценическую волю и ускоряет решение учебно- творческих задач. Подготовка к конкурсам подразумевает более скорые темпы освоения музыкального материала и сподвигает к исполнению более сложного репертуара. В конкурсной политике от нас, преподавателей, требуется необыкновенная гибкость, прозорливость, концентрация профессионального опыта и разумное чувство меры.

7. Воспитание музыкальности

Все должно исходить от музыки, из ее понимания. Надо направлять внимание ученика в сторону музыки, и не просто музыки, а всего того, чем она живет, в сторону чувств, душевных переживаний, мыслей. Вы должны приложить все усилия, чтобы помочь ученику понять поэтическую сущность искусства. Если мы не направим внимание ученика в эту сторону, мы не многого добьемся. Цель, ясное понимание цели рождает средства. Мы обладаем невероятным количеством органических возможностей. Мы можем играть твердыми пальцами, мягкими, закругленными, плоскими. Сообразно с художественными требованиями надо применять свои возможности».

V. Быть педагогом – это искусство

Педагог музыкальной школы - это особый педагог. Он должен быть музыкантом, психологом, воспитателем, учителем, наставником, примером для подражания. Но прежде всего, он должен быть наставником для своих учеников, который передает детям не только знания, но и опыт, учит ребенка стать успешным, учиться и у педагога и у времени, в котором он живет. Ученый – педагог Константин Ушинский сказал: «Наставник прежде всего несет духовную составляющую своему подопечному».

Воспитывая эмоциональное отношение к музыке, **педагог- наставник** музыкальной школы управляет развитием музыкально-эстетических потребностей, эстетического вкуса и интереса ученика. Воспитывая средствами музыкального искусства понимание прекрасного в окружающей жизни, педагог таким образом расширяет и обогащает мир

эстетических переживаний и эмоциональных представлений ученика, формирует его духовно – нравственные ориентиры. Индивидуальная форма обучения способствует не только возможности научить ребенка игре на инструменте, но и воздействовать всеми средствами музыкального искусства на духовно- нравственное развитие ученика. Идеально, когда преподаватель не просто отрабатывает учебные часы, а проживает это время со своими учениками, переживая всё, что с ними происходит, гармонично соединяя в единый процесс и обучение, и воспитание, и развитие детей. Поэтому каждый индивидуальный урок – это уникальная возможность для педагогического творчества, импровизации, профессионального мастерства и незаурядности, площадка для применения широкого круга педагогических знаний, умений, навыков, опыта и таланта. Именно поэтому труд педагога – наставника - это постоянный творческий поиск, стремление к совершенству и самопознанию, а также это вечное испытание на мудрость и терпение.